МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский университет традиционных художественных промыслов»
(БИХРД РУТХП)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и история традиционных художественных промыслов

Направление подготовки: 54.03.05 Традиционное прикладное искусство

Направленность (профиль): Богородская художественная резьба по дереву

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0089D2EA12609F3E6AAEFB72D05E925EEC
Владелец: Наумов Владимир Михайлович
Действителен: с 19.06.2026 до 12.09.2027

Форма обучения*:* очная

Статус дисциплины: обязательная часть, Блок 1. Б1.О.17

Курс(ы): 2

Семестр(ы): 3, 4

Учебный план набора 2026 года

Распределение рабочего времени:

Распределение по семестрам

Семестр, форма	Учебные занятия (час.)							Самостоятельная работа	Форма итоговой аттестации (зач., зач.с оценкой, экз.)
	общий объём	аудиторные (контактная работа)					контроль		
		Всего	Лекции	ЛЗ	ПЗ	КП-КР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3, очная	108	90	66		24		-	18	Зач. с оценкой
4, очная	144	86	66		20		36	22	Экзамен
итого	252	176	132		44		36	40	Зач. с оценкой Экзамен

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 8 ЗЕТ.

Лист согласований

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки ***54.03.05 Традиционное прикладное искусство***, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 1450.

Разработчики: профессор, д.п.н. Ванюшкина Л.М._____

к.п.н. Куракина И.И. _____

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета 31.08.2026 г. протокол № 7.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство, профиль – Богородская художественная резьба по дереву.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. Б1.О.17.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Цель: формирование понимания художественной сущности, специфики истории бытования, современного состояния и художественно-стилистического своеобразия традиционных художественных промыслов России как важнейшей части национального культурного наследия.

Задачи:

- сформировать представление об основах теории традиционного прикладного искусства (понятийного поля; специфике ключевых понятий – традиция, народное искусство, народные художественные промыслы, традиционные народные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство; историей научного изучения, концептуальном аппарате наук, изучающих традиционные художественные промыслы);
- проанализировать специфику и тенденции географического бытования регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов России;
- выявить исторические предпосылки формирования и этапы развития традиционных художественных промыслов России;
- определить художественно-стилистическое своеобразие регионально-исторических видов традиционных прикладного искусства как великолепия художественной культуры России;
- научить ориентироваться в современных тенденциях развития и проблемах традиционных художественных промыслов России, предлагать варианты решения;
- воспитать уважительное и бережное отношение к традиционным художественным промыслам России как неотъемлемой составляющей национальной художественной культуры страны;

- освоить базовые навыки искусствоведческого анализа, визуальной коммуникации, способность осуществлять экспертизу особенностей произведений конкретных видов традиционных художественных промыслов России;

- приобрести навыки работы со специальной литературой, различными типами научных источников;

- мотивировать к собственной научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности, созданию собственных художественно-творческих работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные закономерности развития и бытования центров традиционных художественных промыслов в конкретный исторический период;

- основной круг ученых и их вклад в формирование теории народного искусства, научного изучения традиционных художественных промыслов;

- основной круг научных источников по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов, специфике их конкретных видов;

- методы научно-исследовательской работы при изучении различных типов источников;

- методы искусствоведческого анализа произведений традиционных художественных промыслов (формальный, стилистический, иконографический, иконологический и др.)

- специфику региональных видов традиционных художественных промыслов;

- принципы научной этики при анализе и выявлении характерных стилистических особенностей произведений традиционных художественных промыслов;

- основные этапы формирования и развития теории народного искусства, круг ведущих художников и основных произведений традиционных художественных промыслов;

- основный круг документов нормативно-законодательной базы в области культуры и искусства, музейного дела и охраны памятников, народных художественных промыслов.

уметь:

- анализировать предпосылки формирования и развития центров традиционных художественных промыслов;

- извлекать и интерпретировать информацию в соответствии с анализируемыми вопросами по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов;

- осуществлять поиск специальной литературы и научных исследований по конкретным вопросам теории и истории традиционных художественных промыслов, в т.ч. с использованием Интернет;

- аргументировано излагать собственное мнение, отстаивать позицию по конкретным вопросам теории и истории традиционных художественных промыслов;

- выявлять своеобразие художественно-творческой манеры конкретного художника, стилистические особенности произведений традиционных художественных промыслов.

- интерпретировать своеобразие исторических и региональных видов традиционных художественных промыслов в контексте специфики исторического развития, этнографических и мировоззренческих особенностей;

- анализировать специфику художественного своеобразия произведений традиционных художественных промыслов в контексте особенностей мировосприятия и культурных различий;

- интерпретировать своеобразие исторических особенностей традиционных художественных промыслов, художественные манеры художников в собственной профессиональной деятельности, при создании и разработки проектов произведений;

- выявлять существующие проблемы и определять перспективы развития государственной культурной политики в области искусства, музейного дела и охраны памятников, народных художественных промыслов.

иметь навыки:

- критического анализа интерпретации факторов формирования и развития центров традиционных художественных промыслов;

- интерпретации и вербализации полученной информации по вопросам теории и истории традиционных художественных промыслов;

- критического оценивания найденной информации по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов;

- формулировки собственных оценочных суждений по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов, их изложения с соблюдением норм научной этики.

- интерпретации художественных образов и идей традиционных художественных промыслов.

- толерантного восприятия и интерпретации особенностей исторических и региональных видов традиционных художественных промыслов;

- объективной оценки художественной специфики характерных стилистических особенностей и художественных образов произведений традиционных художественных промыслов;

- интерпретации ключевых положений теории и истории народного искусства и традиционных художественных промыслов в контексте специфики создания произведений традиционных художественных промыслов;

- интерпретации содержания и ключевых положений нормативно-законодательной базы в области культуры и искусства, музейного дела и охраны памятников, народных художественных промыслов.

Выпускник по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство, профиль – Богородская художественная резьба по дереву, квалификация «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной профессиональной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

Наименование категории (группы) компетенций	**Код и наименование компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения		
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1**.** Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем;
		УК -5.2 Формирует и поддерживает способы интеграции участников межкультурного взаимодействия с учетом оснований их различий и общности, этического и философского контекстов.
		УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и массовом общении для выполнения поставленной задачи.
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения		
Профессиональная ориентация	ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК- 1.1 Демонстрирует знания в области истории и теории искусств, видах традиционного прикладного искусства
		ОПК- 1.2 Способен рассматривать произведения искусства в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
		ОПК1.3 Применяет полученные знания в области истории и теории искусств, традиционного прикладного искусства в своей профессиональной деятельности

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Государственная культурная политика	ОПК -8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	ОПК- 8.1 Демонстрирует знания в области проблематики современной культурной политики Российской Федерации
		ОПК-8.2 Анализирует проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия, **о**ценивает состояние, определяет проблемы, направления и перспективы развития государственной культурной политики**.**
		ОПК - 8.3 Применяет нормы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в своей профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость							
	всего		в семестре (ах), часов					
	зач. ед.	часов	1	2	3	4	5	6
Объем образовательной программы дисциплины, всего:		**252**						
в том числе:								
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), всего:		**176**			**90**	**86**		
в том числе:								
аудиторные лекции		132			66	66		
практические занятия (ПЗ)		44			24	20		
семинарские занятия (С)								
лабораторные работы (ЛР)								
Практикумы (П)								
Коллоквиумы (К)								
Самостоятельная работа (СР), всего:		**40**			**18**	**22**		
В том числе								
Курсовой проект (работа) (КП, КР)								
Расчетно-графические работы (РГР)								
Реферат (Р)								
Контрольная работа								
Другие виды самостоятельной работы:								
Подготовка к практическим занятиям		18			8	10		
Подготовка к зачету		22			10	12		
Подготовка презентаций и методических разработок занятий								
Контроль		**36**				36		
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен):					Зачет с оценкой	Экзамен		

2.2. Структура дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Всего часов по плану	в том числе по видам учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			Контактная работа преподавателя с обучающимися				Самостоятельная работа
			Всего	из них			
				лекции	семинарские (практические занятия)	контроль	
Раздел 1. Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства	3	**18**	**16**	**6**	**10**		**2**
Тема 2.1. Народное искусство как часть культуры.		**4**	**4**	2	2		
Тема 2.2. Научное понятийное поле «народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство».		**4**	**4**	2	2		
Тема 2.3. География центров традиционных народных художественных промыслов России.		**10**	**8**	2	6		2
Раздел 2. История развития и современное состояние традиционных народных художественных промыслов России		**198**	**174**	**126**	**34**		**34**
Тема 3.1. Художественная вышивка		**18**	**18**	16	2		
Тема 3.2. Художественное кружевоплетение		**20**	**18**	16	2		2
Тема 3.3. Художественное ткачество		**8**	**6**	4	2		2
Тема 3.4. Художественное ковроделие		**8**	**6**	4	2		2
Тема 3.5. Художественная роспись ткани		**10**	**8**	6	2		2
Тема 3.6. Художественная резьба по кости		**20**	**18**	14	4		2
Зачет	**3**	**6**					6
Тема 3.7. Художественная обработка металла (ювелирное искусство)	**4**	**4**	**2**	2			2
Тема 3.8. Декоративная роспись по металлу		**8**	**6**	4	2		2
Тема 3.9. Художественная резьба по дереву		**20**	**18**	14	4		2

Тема 3.10. Декоративная роспись по дереву.		**10**	**8**	6	2		2
Тема 3.11. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись		**10**	**8**	6	2		2
Тема 3.12. Палехская лаковая миниатюрная живопись		**8**	**8**	6	2		
Тема 3.13. Мстерская лаковая миниатюрная живопись		**8**	**8**	6	2		
Тема 3.14. Холуйская лаковая миниатюрная живопись		**8**	**8**	6	2		
Тема 3.15. Художественная керамика		**6**	**6**	4	2		
Тема 3.16. Русская традиционная игрушка		**8**	**6**	4	2		2
Раздел 4. Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры		**12**	**8**	**8**			
Тема 4.1. Теоретический аспект изучения народного искусства в XX в.		**2**	**2**	2			
Тема 4.2. Теория народного искусства в трудах М.А. Некрасовой.		**4**	**2**	2			2
Тема 4.3. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры.		**2**	**2**	2			
Тема 4.4. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения.		**4**	**2**	2			2
Экзамен	**4**	**42**				36	6
Итого часов		**252**	**176**	**132**	**44**	**36**	**40**

2.3. Тематический план и содержание дисциплины

Раздел 2. Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства		**18**
	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	**2**
Тема 2.1. Народное искусство как часть культуры	Народное искусство как часть художественной культуры страны. Специфика народного искусства. Категория народного искусства в исследованиях искусствоведа М.А. Некрасовой. Понятие «традиция». Канон как система в народном искусстве.	2
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Задание № 1. Народное искусство как часть художественной культуры страны 1) Обсуждение основных понятий: народное искусство, художественная культура, традиция, канон. 2) Анализ специфики народного искусства и его роли в формировании и сохранении национальной художественной культуры. 3) Изучение категории народного искусства в исследованиях: основные положения, принципы понимания традиции и преемственности в народном искусстве. 4) Практическое задание: на примере одного из традиционных художественных промыслов выявить особенности сохранения традиции и проявления канона в произведениях народного искусства. 5) Сравнительный анализ традиционного и современного произведения одного художественного промысла с точки зрения сохранения канонических признаков. 6) Обсуждение результатов: значение традиции и канона для сохранения художественного языка народного искусства и его развития в современной культуре.	
Тема 2.2. Научное понятийное поле «народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство»	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**2**
	Современное состояние теории народного искусства. Народное искусство – часть национальной художественной культуры, включающая народную музыку, народный танец, народную песню и, обязательно, народные художественные промыслы. Понятие народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. Народные художественные промыслы – часть народного искусства. Традиционные народные художественные промыслы и современные художественные производства, позиционирующие себя в качестве народных художественных промыслов. Традиционные народные художественные промыслы – компонент народных художественных промыслов. Промыслы, исторически сформировавшиеся более 150 лет назад и являющиеся духовной основой национального самосознания. Особенности ТНХП. «Примитивные художественные ремесла» и «традиционное прикладное искусство». Традиционное прикладное искусство. Анализ традиционного прикладного искусства по региональному признаку и	2

	по конкретному направлению. Высшее образование в области ТПИ. Российский университет традиционных художественных промыслов и его филиалы.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Творческое задание: разработка интеллектуальной (умственной, ментальной карты) понятийного поля народного искусства. Умственная карта – это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Автор – психолог Тони Бьюзен. Умственная карта – это наиболее эффективный способ организации мыслительной деятельности; это самый легкий способ запомнить, а затем вспомнить нужную информацию; позволяет с самого начала организовать информацию так, чтобы мозгу было легко работать с ней. Требования к составлению умственных карт: 1. Расположите чистый лист бумаги альбомно. 2. Возьмите несколько цветных карандашей, фломастеров, минимум три-четыре цвета. Использование цветов позволяет разделить информацию на блоки или ранжировать по важности. 3. Напишите крупно и объемно в самом центре основную тему, схематично или рисунком главную идею карты. 4. От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обозначите ключевым словом. Ветви, расположенные вокруг центральной темы, будут наиболее крупные, затем по мере ветвления, ветви будут уменьшаться, что визуально обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-карте. 5. Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие, пока это Вам необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими понятиями. Центральная часть УК похожа на центр города, в ней заключена главная, основная идея; Главные, широкие улицы, идущие от центра – это основные мысли; Улицы поуже, или ответвления – мысли второстепенные и т. д. Рисунками можно обозначить значимые места на карте города и наиболее интересные идеи в УК. Для умственной карты понятийного поля народного искусства ключевым понятием является «народное искусство».	2
Тема 2.3. География центров традиционных народных художественных промыслов России	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**2**
	Анализ состояния народных художественных промыслов, 2011 г. (Материала отчета Ассоциации НХП и Финансового университета при Правительстве РФ). Московская область: художественная резьба по дереву (абрамцево-кудринская, богородская); игрушка (сергиево-посадская, клинская – елочные украшения); художественная вышивка; керамика (гжельская керамика, дулевский фарфор, вербилковский фаффор); декоративная роспись по металлу (жостовская, московское письмо); лаковая миниатюрная живопись (федоскинская лаковая миниатюра); художественная роспись ткани (набойка – павловопосадские платки). Тульская область: художественное кружевоплетение (белевское, одоевское); керамика (филимоновская игрушка). Владимирская и Ивановская области – территория бывшего Владимиро-Суздальского княжества. Три старинных иконописных центра – Палех, Холуй, Мстера – самобытные традиции древнерусской живописи – иконописи, а с	2

	начала XX в. – лаковой миниатюрной живописи. Владимирская область: художественная вышивка (владимирские швы, мстерская белая гладь, русская гладь); лаковая миниатюрная живопись (Мстера – три направления – иконопись, ЛМЖ, декоративная роспись); художественное стекло (Гусь-Хрустальный); ювелирное искусство (мстерская скань – сувениры и посудная группа). Ивановская область: художественная вышивка (ивановская строчка); лаковая миниатюрная живопись (палехская ЛМЖ). Влияние Ивановской области на развитие в Нижегородской области строчевой техники вышивки – гипюров (заимствование опыта художников Ивановской области). Нижегородская область: художественная вышивка (горьковский гипюр, городецкое золотное шитье); художественное кружевоплетение (балахнинское); художественная роспись по дереву (городецкая, хохломская – семинское и семеновское направления, полхов-майданская); художественная обработка металла (павловские медные изделия, казаковская филигрань). Рязанская область: художественная керамика (скопинская – посуда и игрушки); художественная вышивка (кадомский вениз, цветная перевить); художественное кружевоплетение (михайловское, рязанское, скопинское, ижеславское, журавинское). Ростовская область: художественная керамика (семикаракорская керамика). Кировская область: художественное кружевоплетение (кировское/кукарское); художественная резьба по дереву (резьба по капу); художественная керамика (дымковская игрушка). Тверская область: художественная вышивка (торжокское золотное шитье, ведновская строчка). Ярославская область: художественная обработка металлов (ростовская финифть), художественная керамика (ростовская чернолощеная керамика). Вологодская область: художественное кружевоплетение (вологодское, кадниковское); художественная обработка металлов (великоустюжское чернение по серебру); художественная вышивка (вологодские стекла, шов по письму, строчка по письму); художественная резьба по дереву (шемогодская береста). Архангельская область: художественная резьба по кости (холмогорская); художественная вышивка (каргопольское золотное шитье, тамбурный шов); художественная роспись по дереву (мезенская роспись, северодвинские росписи – уфтюжская, борецкая, пермогорская, ракульская, тоемская); художественная обработка металла (сольвычегодская эмаль). Ленинградская область: художественное кружевоплетение (киришское); художественная роспись по дереву (волховская). Новгородская область: художественная вышивка (крестецкая строчка). Костромская область: художественная обработка металлов (красносельская филигрань). Липецкая область: художественное кружевоплетение (елецкое). Свердловская область**:** художественная обработка камня (екатеринбургский резной камень); художественная керамика (невьянская майолика); декоративная роспись по металлу (нижнетагильская роспись по металлу). Челябинская область: художественная обработка металла (каслинское чугунное литье, златоустовская гравюра на металле). Тюменская область: художественная резьба по кости (тобольская); художественное ковроделие (тюменский/сибирский ковер). Якутский АО: художественная резьба по кости (якутская).	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,	**6**

	лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	
	Практическое занятие №1. Творческое задание: составление географической карты с центрами традиционных народных художественных промыслов России (по видам) и представление их аудитории. • Центры художественной вышивки. • Центры художественного кружевоплетения. • Центры художественного ткачества и ковроткачества. • Центры косторезного искусства. • Центры художественной обработки металла (ювелирного искусства). • Центры художественной резьбы и росписи по дереву. • Центру художественной керамики. • Центры традиционной художественной игрушки.	6
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава II).	2
Раздел 3. История развития и современное состояние традиционных народных художественных промыслов России		**198**
Тема 3.1. Художественная вышивка	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**16**
	История. Художественная вышивка – один из видов ТПИ. Назначение и образы произведений художественной вышивки. Геометрические орнаменты. Изобразительные орнаменты. Классификация видов швов художественной вышивки: счетные – свободные; сквозные – глухие. Материалы, инструменты и оборудование для вышивки. Виды и центры художественной вышивки в России. Художественная вышивка севера России. Каргопольская вышивка XIX в. Вологодская вышивка XVIII – XIX вв: «шов по письму», «строчка по письму», «вологодское стекло». Крестецкая строчка: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Калужская (тарусская) цветная перевить: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. М.Н. Гумилевская. «Орловский спис»: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Художественная вышивка юга России. Счетные виды – набор, счетная гладь, косой шов и цветная перевить. Калужская (тарусская) цветная перевить: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. М.Н. Гумилевская.	16

	«Орловский спис»: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Кадомский вениз: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Художественная вышивка центральных регионов России. Вышивка Владимирской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей. Ивановская строчка (строчевая вышивка по мелкой сетке): история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Нижегородский (чкаловский, горьковский) гипюр (строчевая вышивка по крупной сетке): история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Мстера – русская гладь, владимирские верхошвы и мстерская белая гладь. Расцвет и развитие мстерской художественной вышивки (В.Н. Носкова, Т.М. Дмитриева-Шульпина). История формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Золотное шитье. Орнаментальное золотное шитье. Виды золотных нитей, декоративные приемы шитья. Торжокское золотное шитье: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Нижегородское золотное шитье. Художественная вышивка с. Чернуха Арзамасского уезда, Городца, Нижнего Новгорода. История формирования традиций центров, художественно-стилистические особенности произведений. Каргопольское золотное шитье. Орнаментальное золотное шитье и жемчужное шитье («сажение по бели»). Лицевое шитье. Этимология понятия. Композиции произведений лицевого шитья. Мастерские лицевого шитья. Новгородская, московская, византийская школы лицевого шитья. История развития традиций лицевого шитья и художественно-стилистические особенности произведений. Исследователи художественной вышивки. Н.Л. Шабельская; С.А. Давыдова; М.К. Тенишева; К.Д. Далматов; В.В. Стасов; И.А. Голышев. В.С. Воронов, Л.А. Динцес, Г.С. Маслова, И.Я. Богуславская, Н.Т. Климова. Е.В. Сайфулина, Т.М. Носань, И.И. Юдина, А.А. Николаева, С.Ю. Камнева. Деятельность кафедры художественной вышивки Российского университета традиционных художественных промыслов и филиалов. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественной вышивки РУТХП.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения художественной вышивки (свободной, счетной – различных видов по выбору студента). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (виды вышивки – свободная / счетная; глухая / ажурная; особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности, роль швов в формировании эстетического впечатления произведения); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов);	2

	• Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора. • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях этого вида вышивки. **Практическое занятие №2.** Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная вышивка» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава IV). **Практическое занятие №3.** Сравнительный искусствоведческий анализ произведения торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика используемых для шитья тканей и нитей; особенности швов – по настилу, по карте; фактура произведения); • Колористический анализ произведения; • Стилистические особенности орнаментального решения (излюбленные мотивы каждого из центров золотного шитья); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья.	
Тема 3.2. Художественное кружевоплетение	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**16**
	История. Происхождение кружева. Этимология понятия. Первые образцы работ русских кружевниц. Появление нитяного кружева. Материалы, инструменты, оборудование и технология художественного кружевоплетения (численное, парное и сцепное кружево). Игольное, коклюшечное, вязаное крючком и кружево фриволите. Штучные и мерные. Основные элементы плетения. Художественно-стилистические и технико-технологические особенности кружева регионов России. Вологодское кружевоплетение (Вологда): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Кировское кружевоплетение (Киров; др. название – вятское; кукарское): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Киришское кружевоплетение (Кириши, Ленинградская обл.; др. название – захожское): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Елецкое кружевоплетение (Елец, Липецкая обл.; до XX вв. – Орловская губ.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Художественное кружевоплетение Рязанского региона: история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Михайловское кружево, ижеславское кружево, журавинское кружево, скопинское кружево, рязанское кружево. Галичское кружево (Костромская губерния): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений.	16

	Балахнинское кружевоплетение (Балахна, Нижегородская обл.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Белевское кружевоплетение (Белев, Тульская обл.); одоевское кружевоплетение (Одоев, Тульская обл.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Исследователи художественного кружевоплетения. С.А. Давыдова, Фалеева В.А., Климова Н.Т., Лапшина Е.А., Лапина Ю.Е., Лончинская Т.Е., Христолюбова Д.Ю. Кружевные школы в России (период XIX – XXIвв.). Мариинская практическая школа кружевниц. Деятельность кафедры художественного кружевоплетения Российского университета традиционных художественных промыслов и филиалов. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественного кружевоплетения РУТХП.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Семинар-коллоквиум «Стилистическое своеобразие произведений регионально-исторических центров художественного кружевоплетения России». Алгоритм работы: 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования по вопросам истории и стилистических особенностей произведений традиционных центров художественного кружевоплетения – Вологды, Ельца, Балахны, Захожья (Киришей) и др.). 4) Работа в группах. 5) Задание: - выявить основные исторические этапы формирования и развития художественного кружевоплетения в данном центре; - охарактеризовать своеобразие художественного кружевоплетения этого региона – основной аввортимент изделий, традиционные техники, излюбленные мотивы, узоры; выдающиеся художники; - проанализировать современное состояние данного центра художественного кружевоплетения. 6) Подготовка вопросов по теме «Художественное кружевоплетение» для других групп. 7) Представление результатов выполненной работы (своего центра кружевоплетения), ответы на вопросы аудитории. **Практическое занятие №2.** Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественное кружевоплетение» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава V).	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава V).	2
Тема 3.3. Художественное	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**4**

ткачество	Ткачество: определение, виды: ткачество на бердышке, ткачество на дощечках, ткачество на ткацком стане (закладное, бранное, выборное, ремизное, ажурное). Своеобразие художественного ткачества регионов России. Локальные центры художественного ткачества. Стилевое единство крестьянских тканей. Северорусское ткачество: Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Новгородская, Псковская, Тверская губ. Череповецкое узорное ткачество. Южнорусское ткачество Рязанской, Воронежской, Брянской, Орловской и других южнорусских областей. Сапожковское ткачество (Рязанская обл.), шахунское ткачество (Нижегородская губ.).	4
Тема 3.4. Художественное ковроделие	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	
	Художественное ковроделие, виды и техники. Дагестанское ковроделие: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Классификация: безворсовые ковры (килимы, сумахи, циновки), ворсовые ковры, войлочные ковры. Безворсовые ковры: килим, давагин, супрадум, сумах. Ворсовые ковры: «Ахты», «Микрах», «Дербент», «Рушуль», «Табасаран», «Хив», «Касумкент», «Рутул», «Тлярата», «Дженгутай», «Казанище». Войлочные ковры: «арбабаш», «кийиз». Русское художественное ковроделие Тобольская, Курская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Тульская, Орловская и Рязанская губернии. Южнорусское ковроделие. Ковры Воронежской губернии, Рязанской губернии, Курской губернии. Курские безворсовые ковры: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Тюменские (сибирские) ковры: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ишимская ковровая фабрика, Тобольская ковровая фабрика.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Задание № 1. Художественное ковроделие России и Дагестана: традиции и художественное своеобразие 1. Обсуждение основных видов и техник художественного ковроделия: безворсовые, ворсовые и войлочные ковры. **2.** Анализ дагестанского ковроделия: особенности традиций, орнамента, композиции, цветового решения и художественного языка. **3.** Сравнительный анализ дагестанских и русских традиций ковроделия на примере отдельных региональных школ. **4.** Практическое задание: определить характерные особенности одного выбранного вида или региональной школы ковроделия (композиция, орнамент, техника, цвет). **5.** Обсуждение современного состояния традиций художественного ковроделия и вопросов их сохранения и развития.	**2**
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства»	2

Тема 3.5. Художественная роспись ткани	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**6**
	Художественная роспись ткани – вид традиционного прикладного искусства. Виды художественной росписи ткани: горячий и холодный батик, свободная роспись и узелковая окраска ткани, аэрография и травление, живопись на шелке и трафаретная роспись, кубовая и верховая набойка. Технология, инструменты, материалы: горячий и холодный батик, свободная роспись и узелковая окраска ткани, аэрография и травление, живопись на шелке и трафаретная роспись, кубовая и верховая набойка. История. Развитие набивного дела в России. Набивные ткани в быту. Набивной промысел в Костроме, Калужской губернии, Вологодской губернии, Каргополе. Ситценабивные заведения (Лабзина, Гучковых, Смирнова, Титова) России XVIII. Барановские ситцы (ткани фабрик Асафа Баранова). Павловопосадская платочная мануфактура (г. Павловский Посад, Московская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиции художественной росписи ткани в Высшей школе народных искусств: Немеренко Н.Н., Салтанова Ю.С. Художественная роспись ткани в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественной росписи ткани РУТХП.	6
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Задание № 1. Художественная роспись ткани: традиции, техники и современное развитие 1. Обсуждение основных видов художественной росписи ткани: горячий и холодный батик, свободная роспись, узелковая окраска, набойка, живопись на шелке и трафаретная роспись. 2. Анализ технологий, материалов и инструментов, используемых в различных техниках росписи ткани. 3. Изучение традиций русского набивного дела: особенности промыслов и художественное своеобразие тканей различных регионов России. 4. Практическое задание: провести сравнительный анализ двух техник художественной росписи ткани по следующим признакам: технология, материалы, характер орнамента, композиция и цветовое решение. Анализ современных произведений художественной росписи ткани РУТХП и филиалов, выявление особенностей сохранения традиций и авторской интерпретации. 5. Обсуждение результатов: значение художественной росписи ткани в развитии современного традиционного прикладного искусства.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства»	2
Тема 3.6. Художественная резьба по кости	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**14**
	Художественная резьба по кости – вид традиционного прикладного искусства. Материалы: кость-цевка (трубчатая берцовая кость крупных копытных – коров, верблюдов), мамонтовая кость (бивни мамонта), бивни моржа («рыбий зуб»), зуб кашалота. Инструменты: клепик, втиральник, коготок, рифилек. Основные виды резьбы по кости (объемная, рельефная, ажурная резьба; гравировка). История. Археологические находки X – XIII в. Образцы резных икон, крестов, посохов, бытовых вещей из Древнего Новгорода (XV – XVII вв.). С XVII века –Поморье.	14

	Виды художественной обработки кости в России: холмогорская (Холмогоры, Архангельская обл.); тобольская (Тобольск, Тюменская обл.); якутская (Якутск); чукотская (п. Уэлен, Чукотка); хотьковская (Хотьково, Московская обл.); варнавинская (Варнавино, Нижегородская обл.). Холмогорская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Художники-косторезы XVIII – XIX вв. – Ф.Я. Шубин, О.Х. Дудин, Н.С. Верещагин. 1929 г. – учебный пункт косторезного искусства (преподавали – В.П. Гурьев, В.Т. Узиков, Г.Е. Петровский). Фабрика резьбы по кости имени М.В. Ломоносова. Художники XX в.: А.Е. Штанг, П.П. Черникович, Г.Ф. Осипов, Н.Д. Буторин. Ученик Н.Д. Буторина, выпускник Российского университета традиционных художественных промыслов – В.Н. Колобов. Якутская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ассортимент изделий и художественные особенности произведений якутской резьбы по кости XVIII-XIX вв. Со вт.пол. XIX в. – скульптурная резьба (жанровые композиции, в т.ч. «этнографические»). Возрождение традиционной резьбы по кости в Якутии в 1940-е гг. Тобольская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ведущие художники XX в. – П.Г. Терентьев, Т.С. Песков, В.И. Денисов, М.В. Тимиргазеев, А.Г. Ананьин, Г.Г. Кривошеин, В.П. Обрядова. 1960-е гг. – Тобольская фабрика художественных косторезных изделий. Чукотская резьба и гравировка по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Связь с бытом коренных народов Чукотки. Анималистическая скульптура и V – VII вв., XVIII – XIX вв. 1931 г. – косторезная мастерская в поселке Уэлен. Хотьковская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. 1947 г. – артель по художественной обработке кости (позднее – фабрика «Народное искусство»). Варнавинская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Роль П.П. Черниковича в формировании промысла. Исследователи, которые занимались вопросами изучения традиций художественной резьбы по кости – Б.Н. Зубакин, И.Н. Уханова, Н.В. Тарановская, Н.О. Крестовская, Н.Д. Буторин, В.Н. Колобов. Деятельность мастерской косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов в сохранении и развитии традиций холмогорской резной кости.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**4**
	Задание № 1. Художественная резьба по кости: традиции, виды и региональные школы 1. Обсуждение основных видов резьбы по кости: объемная, рельефная, ажурная резьба и гравировка; особенности материалов и инструментов. 2. Анализ региональных школ художественной обработки кости: холмогорской, якутской, тобольской, чукотской, хотьковской и варнавинской. 3. Сравнительный анализ художественных особенностей выбранных школ: характер орнамента, тематика, композиция, пластика, техника исполнения и ассортимент изделий.	**4**

	4. Практическое задание: по предложенным образцам определить региональную принадлежность изделий и выявить характерные признаки конкретной школы художественной резьбы по кости. 5. Обсуждение роли мастеров и исследователей в сохранении и развитии традиций художественной резьбы по кости. 6. Подведение итогов: определить значение традиций косторезного искусства в современном народном художественном промысле и роль профессионального образования в их сохранении.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава I).	2
Зачет с оценкой	**Примерные вопросы к зачету (СРС – подготовка к зачету по вопросам)** 1. Специфика и типология понятийного поля «Народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство». 2. Традиционное прикладное искусство – значимая часть национальной художественной культуры. Его истоки и духовное содержание. 3. История изучения теории и практики народного искусства (работы В.С. Воронова, В.М. Василенко, А.В. Бакушинского, В.А. Барадулина, Т.М. Разиной, М.А. Некрасовой и др.) 4. Проблемы народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. 5. Роль Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и ее филиалов в сохранении и развитии традиций конкретных регионально-исторических видов традиционного прикладного искусства. 6. Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: исследования д.п.н., профессора, академика РАО В.Ф. Максимович и ее научно-педагогической школы (непрерывное профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве – Н.М. Александрова, В.Ф. Максимович, А.А. Николаева, В.В. Шапкин, Н.Н. Шамрай и др.; содержание профессионального образования художников по конкретным видам традиционного прикладного искусства: лаковой миниатюрной живописи: О.В. Федотова, холуйской – Ю.А. Бесшапошникова, мстерской – В.Ю. Борисова, палехской – С.Н. Денисова; палехской иконописи – П.В. Гусева; ювелирному искусству – Д.С. Дронов, М.В. Чуракова; художественной вышивке – С.Ю. Камнева, А.А. Николаева, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулина; художественному кружевоплетению: вологодскому – Е.А. Лапшина, кружеву Рязанского региона – Д.Ю. Христолюбова, реновации кружевных произведений – Т.Е. Лончинская; художественной игрушке – О.В. Озерова; общепрофессиональное художественное обучение и воспитательный аспект подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства – И.Э. Агапова, И.А. Безина, Е.И. Васильева, Н.Ю. Дунаева, Н.Г. Кузнецов, М.О. Ломакин, П.Е. Серов). 7. Художественная вышивка как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной вышивки и их основные труды. Классификация видов художественной вышивки (свободные/счетные, сквозны/глухие), их художественно-технологические особенности. Регионально-исторические виды художественной вышивки. 8. Счетные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особеннностей (нижегородский гипюр, крестецкая строчка, тарусская цветная перевить, ивановская строчка, ярославская строчка). 9. Нижегородский гипюр: история формирования и развития центра и регионально-исторические	6

	художественно-технологические особенности произведений. 10. Крестецкая строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 11. Тарусская цветная перевить: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 12. Ивановская строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 13. Свободные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (мстерская белая гладь, владимирские верхошвы, кадомский вениз, орловский спис, русская гладь). 14. Русская гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 15. Мстерская белая гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 16. Владимирские верхошвы: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 17. Кадомский вениз: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 18. Орловский спис: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 19. Шитье Древней Руси (лицевое шитье): художественно-технологические особенности и этапы исторического развития. 20. Орнаментальное золотное шитье. История развития и художественно-стилистические особенности его центров (Торжка, Нижнего Новгорода, Каргополя). 21. Торжокское золотное шитье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 22. Нижегородское золотное шитье: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 23. Художественное кружевоплетение как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественного кружевоплетения и их основные труды. Основные виды художественного кружевоплетения (численное, парное, сцепное). Инструменты и оборудование для художественного кружевоплетения. 24. Основные этапы развития художественного кружевоплетения в Европе и России. 25. Вологодское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 26. Елецкое кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 27. Кировское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 28. Киришское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 29. Балахнинское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.	

	30. Белевское, одоевское, галичское кружевоплетение: история развития каждого из центров и художественно-технологические особенности произведений. 31. Художественное ткачество как вид традиционных художественных промыслов. Виды ткачества (на бердышке, на дощечках, на ткацком стане). 32. Художественно-технологические особенности ткачества на ткацком стане (закладное, выборное, браное, ремизное, ажурное). 33. Народное узорное ткачество России. Художественное своеобразие произведений южнорусского и северорусского ткачества. 34. Художественное ковроткачество: ворсовые и безворсовые ковры. 35. Дагестанское ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности дагестанских ворсовых, безворсовых, войлочных ковров. 36. Тюменское (сибирское) ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности ворсовых и безворсовых ковров. 37. Художественная роспись ткани как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной росписи ткани и их основные труды. Виды художественной росписи ткани и их художественно-технологические особенности. 38. Набойка – траждиционный вид художественной росписи ткани в России. Основные виды и их художественно-технологические особенности. 39. Исторические этапы развития ручной набойки в России. 40. Павловопосадские набивные платки: история формирования и развития промысла и художественно-стилистические особенности произведений. 41. Художественная резьба по кости как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной резьбы по кости и их основные труды. 42. Виды художественной резьбы по кости, художественно-технологические особенности каждого вида, используемые инструменты и материалы. 43. Холмогорская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 44. Якутская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 45. Тобольская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 46. Чукотская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 47. Сохранение и развитие традиций художественной резьбы по кости в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов.	
Тема 3.7. Художественная обработка металла (ювелирное искусство)	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**2**
	История. Художественная обработка металлов. Основные виды (ковка, литье, просечка, гравировка, чернение, чеканка, золотая наводка, мороз по жести). Древнерусское ювелирное мастерство (клады Киева, Старой Рязани, Великого Новгорода, произведения церковного	2

	искусства). Основные техники, получившие развитие – выемчатая и перегородчатая эмали; скань и зернь; литье; чернение по серебру. С XIV в. центр ювелирного искусства – Москва (мастерские Оружейной палаты). Сольвычегодская эмаль (усольская эмаль): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Народные традиции художественной обработки металла: ковка (Вологда, Белозерск, Тотьма, Сольвычегодск, Устюжна, Великий Устюг); литье (меднолитая пластика, павловские медные изделия, мезенское медное литье); просечное узорное железо (было развито в Вологодской, Новгородской, Ярославской областях); «мороз по жести» (Великий Устюг); «золотая наводка» (клейма соборных врат в Новгороде (Васильевские врата), Суздале (Западные и Южные врата Богородице-Рождественского собора), Костроме, Александрове, Москве (входные двери Успенского и Благовещенского соборов Московского Кремля). Основные центры художественной обработки металла в России Ростовская финифть (Ярославская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Чернение по серебру. Великоустюжское чернение по серебру и кубачинское чернение по серебру. Великоустюжское чернение по серебру (Вологодская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Истоки формирования промысла – необходимость создания произведений для Церкви; расцвет – в XVIII в. (М. Климшин М. Кошков, И. Зуев, И. Жилин). XX в. – М. П. Чирков, Е. П. Шильниковский. Кубачинское чернение по серебру (аул Кубачи, Дагестан): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Глубокая гравировка; орнаменты, типичные для мусульманского искусства – сочетание сложных изрезанных растительных мотивов, арабесок. Скань (красносельская скань, мстерская скань, казаковская филигрань): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Красносельская скань (Костромская обл.). Казаковская филигрань (Нижегородская обл.). Мстерская скань (Владимирская обл.). Челябинская область: два центра художественной обработки металла – г. Касли (каслинское чугунное литье) и г. Златоуст (златоустовская гравюра на металле). Доступность руд, основа развития цветной и черной металлургии. Каслинское чугунное литье: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Златоустовская гравюра на металле: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Техника художественной обработки металла – гравюра на металле. Формирование художественного стиля – И.Н. Бушуев, И.П. Бояршинов. Исследования М.В. Постниковой-Лосевой, Т.М. Разиной, В.Ф. Пак, А.А. Гилодо, Н.Д. Дроновой, Д.С. Дронова, М.С. Чураковой. Ювелирное искусство в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические особенности современных произведений ювелирного искусства РУТХП.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава II).	2

	Выполнение курсовой работы.	
Тема 3.8. Декоративная роспись по металлу	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**4**
	Нижнетагильская декоративная роспись по металлу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. XVIII в. – период активного освоения Урала и развития его промышленности. 1830-1840-е гг. – период наибольшего подъема росписи. Династия Худояровых. Стилистические особенности росписи (многослойная роспись, двухцветный мазок), излюбленные мотивы и сюжеты. Мотив «тагильской розы». Артели XX в., 1957 г. – завод «Эмальпосуда». Восстановление традиций А.В. Афанасьевой (1913-2003 гг.). Жостовская декоративная роспись по металлу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Возникновение и развитие жостовского промысла. Мастерские Вишняковых. Ассортимент изделий. Основной мотив жостовской росписи. Технология и этапы росписи. Артель «Металлоподнос». Фабрика жостовской росписи. Ведущие художники промысла — А.П. Гогин, В.И. Дюжаев, П.И. Плахов, А.И. Лезнов, И.С. Леонтьев, Отделение жостовской росписи в Федоскинской профтехшколе. Петербургская декоративная роспись по металлу («петербургский поднос»). «Лакировальные» фабрики Петербурга 1830-х гг. Роспись в стилистике «второго рококо». Произведения с цветочной росписью XIX в. Я.Е. Лабутина и Е.Н. Кондратьева. Московская лаковая живопись («московское письмо»). Возникновение мастерских лакирного производства в Москве XIX в. Табакерочная фабрика А.И. Аустена. Предприятие «Художественная гравюра». Подготовка художников на кафедре декоративной росписи МШХР (сейчас – Институт традиционного прикладного искусства, Московский филиал РУТХП). Стилистические особенности «московского письма». Исследования В.А. Барадулина, Б.В. Графова, Н.О. Крестовской, А.Н. Голубевой, О.В. Федотовой. Исследования: Барадулин В.А. «Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу» (1982), «Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала» (1987), «Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом» (1988). Кафедра декоративной росписи в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические особенности современных произведений декоративной росписи РУТХП. Сохранение, возрождение и развитие традиций «московского письма» в деятельности Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала РУТХП; нижнетагильской декоративной росписи по металлу – в РУТХП.	4
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. 1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности декоративной росписи Нижнего Тагила и Жостова, специфика мазковой техники);	2

	• Колористический анализ произведения (особенности колорита фонов, росписи); • Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу. **Практическое занятие №2.** 2. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо» и петербургского подноса. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности декоративной росписи каждого из центров); • Колористический анализ произведения (особенности колорита фонов, росписи); • Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях декоративной росписи по металлу каждого из центров. **Практическое занятие №3.** 3. Искусствоведческий анализ произведения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо» различных периодов. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо»); • Колористический анализ произведения (основные цвета, специфика трактовки мотивов и колорит фонов); • Особенности орнаментального решения росписи (декоративные особенности трактовки изображений); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо».	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава IV). Выполнение курсовой работы.	2
Тема 3.9. Художественная резьба по дереву	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**14**
	Технология, инструменты, материалы. Художественная резьба по дереву – вид традиционного прикладного искусства. Архитектоника деревянных предметов. Основные инструменты для работы с деревом. Породы дерева. Плосковыемчатая, рельефная, прорезная, плоскорельефная и скульптурная резьба. История. Упоминания в летописях, находки археологических раскопок в Древнем Новгороде, работы инока Амвросия из Троице-Сергиевой лавры. «Мономахов трон» (царское место Ивана Грозного) из Успенского собора Московского Кремля. Искусства Великого Новгорода. Особенности резьбы XVI-XVII вв. «Палата резных и столярных дел» Московской Оружейной Палаты. XVIII в. – ориентация на традиции западноевропейской культуры. Два основных направления: светское и народное.	14

	Богородская резьба по дереву: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Влияние Троице-Сергиевой лавры. Легенды о возникновении промысла. Расцвет игрушечного промысла в XVIII – начало XIX в. Художники XIX в. – А.Н. Зинин, С.Г. Шурыгин, Д.Н. Ерошкин, Ф.Д. Ерошкин и А. Рыжов, К.Т. Бобловкин. Кустарно-игрушечная артели в деревне Богородской (А.Я. Чушкин, Ф.Д. Ерошкин, Л.А. Зимин, Ф.С. Балаев, С.Д. Барашков и др.). Богородская игрушечно-резная артель. Закрепление традиционных богородских сюжетов. Ведущие художники промысла – В.Т. Полинов, В.Я. Ерошкин, И.В. Стулов, А.И. Пронин, Н.И. Максимов, В.С. Зинин, Н.Е. Левин, А. А. Пронин, В. С. Шишкин, М. И. Смирнов и др. 1990-е годы – Городов В.Я., Паутов С.А., Лазнев Г.А., Ахматзиаев М.М., Брюханова Л.Ю., Польский И.М., Вайсеро В.Ф. ЗАО «Богородский резчик» и ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву». Профессиональная подготовка резчиков. Богородский филиал Российского университета традиционных художественных промыслов. Абрамцево-кудринская резьба по дереву: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционный народный художественный промысел плоскорельефной резьбы. Инициатор развития промысла в конце XIX в. – Е.Г. Мамонтова. Роль Е.Д. Поленовой. В.П. Ворносков и его оригинальный стиль резьбы. Развитие промысла после 1940-х гг. Фабрика резных художественных изделий (ТОО «Народное искусство»). Современный ассортимент изделий включает. Шемогодская резьба по бересте: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Техника тиснения и резьбы по бересте. Специфика растительных орнаментов. Влияние великоустюгского просечного железа, черневого искусства, северной ажурной резьбы по кости. Мастера династии Вепревых, Степан Бочкарев, Л.П. Балагуровская, А.Е. Маркова, Т.Г. Вязова, Т.А. Слепухина. Вятская резьба по капу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Кап – материал для художественной обработки. Г. Макаров, С.И. Бронников и его сыновья. Вятский кустарный склад помогал. Артель «Экспорт» (ООО «Идеал плюс»). Поволжская глухая резьба (корабельная резьба, барочная резь, поволжская домовая резьба): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Орнаменты поволжской резьбы. Исследования. Богородская игрушка и скульптура XIX – XX веков (ГРМ, 2008); Тырса А.Н. (ред.) Русская деревянная игрушка (Л., 1968); Вишневская В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву (М, 1956); Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII – XIX вв. Деятельность Богородского филиала РУТХП в сохранении и развитии традиций богородской художественной резьбы по дереву. Труды Г.Л. Дайн в области богородской резьбы и народной игрушки.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**4**
	Практическое занятие №1. 1. Искусствоведческий анализ произведений богородской резьбы по дереву разных периодов – XIX, XX, XXI	4

	вв.. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика богородской резьбы по дереву, особенности пластики, порезок); • Колористический анализ произведения (окрашенная / неокрашенная игрушка; роль цвета в резьбе по дереву); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (скульптура / игрушка, механизмы движения); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях богородской резьбы по дереву.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI). Выполнение курсовой работы.	2
Тема 3.10. Декоративная роспись по дереву	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**6**
	История. Декоративная роспись по дереву – вид традиционного прикладного искусства. Влияние мастерства художников-иконописцев. Графические и свободные кистевые росписи. XVII в. – расцвет декоративной росписи по дереву. Орнаментальный характер росписей этого периода. Центры декоративной росписи по дереву в XVII – XVIII вв.: центральные губернии (Московская, Ярославская, Костромская) и северные (Вологодская, Архангельская, Олонецкая). Живописный тип росписи. Олонецкая роспись. Костромская роспись. Декоративные росписи по дереву региона Северной Двины: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Пермогорская роспись. Борецкая роспись. Уфтюжская роспись. Ракульская роспись. Пижемская роспись. Мезенская роспись. «Беломорские узоры» (г. Архангельск). Декоративные росписи по дереву региона Поволжья Городецкая роспись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Производство донец. Мореный дуб. Сюжетные композиции. Переход к росписи. Художники – Л.В. Мельников, А.И. Мазин, Е.Т. Крюков, А.И. Коновалов. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись»: история формирования (мастерские – артель – фабрика) и современное состояние. Хохломская роспись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Хохлома – центр сбыта точеной расписной деревянной посуды. Г. Семенов («Хохломская роспись») и село Семино Ковернинского района (фабрика «Хохломской художник»). Техника хохломской росписи. Излюбленные формы. Классическое цветовое сочетание. Семинское и семеновское направления росписи. Семеновская линия – преобладание фоновой росписи с пышными, богатыми, изощренными узорами. Формирование росписи в XVI – XVII вв. Расцвет промысла в XIX в.	6

	Предприятия «Хохломская Роспись» и «Хохломский художник». Ведущие художники хохломской росписи – братья Подоговы, С.П. Веселов, О.Н. Веселова, Т.А. Бусова, Ф.А. Бедин, А.С. Тюкалов, И.Д. Смирнов. Подготовка специалистов для предприятий народных художественных промыслов (художник росписи по дереву). Исследователи. В.М. Василенко «Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX вв.» (М., 1960); «Русское советское народное искусство и художественная промышленность» (М., 1980). В.М. Вишневская «Хохломская роспись по дереву» (1951); «Русская народная резьба и роспись по дереву» (М., 1956); «Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии» (Петрозаводск, 1981). Т.И. Емельянова «Хохлома» (Л., 1980); «Хохломская роспись» (НН, 2009), «Искусство хохломской росписи» (НН, 2008), «О городецкой росписи» (НН, 2011). С.К. Жегалова «Русская народная живопись» (М., 1984). Н.В. Тарановская «Русские прялки» (Л., 1970).	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. 1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений хохломской росписи семинского (пос. Семино, Кавернинский р-н Нижегородской обл.) и семеновского (г. Семенов Нижегородской обл.) направлений различных периодов – начала, середины, конца XX в., начала XXI в.. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности техники хохломской росписи); • Колористический анализ произведения (специфика тонального строя росписи каждого из направлений); • Стилистические особенности орнаментального решения (преобладающие, излюбленные мотивы в каждом из направлений и особенности их трактовки); • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях хохломской росписи семинского и семеновского направлений. **Практическое занятие №2.** 2. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений группы северодвинских росписей борецкой и пермогорской; уфтюжской и ракульской; мезенской и пижемской. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности техники графических и кистевых росписей); • Колористический анализ произведения (специфика тонального строя росписи каждого из направлений); • Стилистические особенности орнаментального решения (преобладающие, излюбленные мотивы в каждом из направлений и особенности их трактовки); • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях северодвинских росписей.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI). Выполнение курсовой работы.	2
Тема 3.11. Федоскинская	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**6**

лаковая миниатюрная живопись	История. Лаковое производство Китая и Европы (лаковые производства в Бельгии (г. Спа), Франции (фирма братьев Мартен), Германии (мануфактура И.Г. Штобвассера). Произведения отечественной лаковой живописи – лаковый кабинет дворца Монплезир (Петергоф), оформление картинного зала дворца Петра III (Ораниенбаум). «Лакирные производства» А. Аустена, Я. Лабутина, М. Бооля. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Особенности живописи (по-плотному и по-сквозному). Дополнительные декоративные эффекты и художественные приемы. Фабрика П.И. Коробова, П.В. Лукутина; мастерские Вишняковых. Федоскинская трудовая артель. Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Г.И. Ларишев, А.А. Толстов, А.И. Козлов, С.И. Козлов, Ю.В. Карапаев, Н.М. Солоникин, В.Д. Антонов, С.С. Чистов, С.С. Рогатов, И.А. Исаев, С.В. Монашов и другие. Исследования: И.Н. Уханова («Лаковая живопись в России XVIII - XIX веков», 1995); Н.О. Крестовская («Мастера Федоскино: Учитель и его ученики», 1995; «Лаковая миниатюра. Федоскино», 1995 и др.); Л.Л. Пирогова («Русская лаковая миниатюра: истоки и современность», 2003 и др.). Исследования М.А. Салтанова. Федоскинская профтехшкола. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи РУТХП.	6
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ стилистической эволюции традиционных сюжетов федоскинской лаковой миниатюрной живописи – сцен чаепития, пляски, катания на тройке и т.д.. Вопросы: 1. Источники происхождения сюжета. 2. Характерные особенности трактовки сюжета. 3. Стилистические изменения сюжета в разные исторические периоды. 4. Возможные причины «укорененности» сюжета в федоскинской лаковой миниатюре. 5. Общий вывод о специфике и роли данного сюжета в формировании и развитии стилистических традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава III). Выполнение курсовой работы.	2
Тема 3.12. Палехская лаковая миниатюрная живопись	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**6**
	Палехская иконопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Палех – центр лаковой миниатюрной живописи. Влияние традиций русского иконописного искусства. Расцвет иконописи Владимиро-суздальского княжества – XVII в. Стиль палехской иконописи. Влияние традиций московской, новгородской, строгановской и ярославской школ. «Фряжская» манера. Палехская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. «Артель древней живописи» (И.И. Голиков, И.М. Баканов, И.И. Зубков, А.И.	6

	Зубков, И.В. Маркичев, А.В. и В.В. Котухины). Характерные стилистические особенности палехской лаковой миниатюрной живописи. Круг основных сюжетов произведений. Исследования: А.В. Бакушинский («Искусство палеха», 1934); Г.В. Жидков («Пушкин в искусстве Палеха», 1937); Н.М. Зиновьев («Искусство Палеха», 1975; «Стилистические традиции искусства Палеха», 1981); М.А. Некрасова («Искусство Палеха», 1966; «Палех. Искусство древней традиции», 1990). П.В. Гусева («Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе», 2012); С.Н. Денисова («Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи», 2012). Палехское художественное училище им. М. Горького: история и современное состояние. Н.М. Зиновьев и его роль в разработке методики преподавания традиционной палехской живописи. Освоение традиций палехской лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения палехской лаковой миниатюрной живописи различных периодов (времени становления; середины XX в.; конца XX в.; начала XXI в.). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений лаковой миниатюрной живописи); • Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и иконописной традиции); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях лаковой миниатюрной живописи каждого регионального центра в различные периоды.	2
Тема 3.13. Мстерская лаковая миниатюрная живопись	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**6**
	Мстерская иконопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Иконописание во Мстере. «Стильные» и «расхожие» иконы; собственный иконописный стиль. Школа иконописи Братства святого благоверного великого князя Александра Невского. Мстерская лаковая миниатюрная живописи: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Артель «Древнерусская живопись». Артель «Пролетарское искусство». Н.П. Клыков (1861-1944), А.И. Брягин (1888-1948), Е.В. Юрин (1898-1983), И.А. Серебряков (1888-1967), В.И. Савин (1880-1957). Стилистические особенности мстерской лаковой миниатюрной живописи. Особенности творчества Е.В. Юрина («юринский орнамент»), Н.И. Шишакова, Л.А. Фомичева, В.Ф. Некосова, В.Н. Молодкина, В.К. Мошковича, Д.В. Молодкина и др. Исследования: Голышев И.А. Богоявленская слобода Мстера Владимирской губернии Вязниковского уезда. История	6

	ее, древности, статистика и этнография (1865); Бакушинский А.В. Искусство Мстеры (1934); Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстеры (1972); Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная (1986); Искусство Мстеры (ГРМ, 1997). В.Ю. Борисова («Профессиональное образование в области мстерской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры»). Мстерская художественная профтехшкола. Мстерское художественное училище имени Ф.А. Модорова. Мстерский художественный техникум им. Ф.А. Модорова. Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Российского университета традиционных художественных промыслов.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи различных периодов (времени становления; середины XX в.; конца XX в.; начала XXI в.). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений лаковой миниатюрной живописи); • Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и иконописной традиции); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях лаковой миниатюрной живописи каждого регионального центра в различные периоды.	2
Тема 3.14. Холуйская лаковая миниатюрная живопись	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**6**
	Холуйская иконопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Характерные черты холуйского стиля иконописи. Формирование школ профессионального обучения холуйской иконописи. Холуйская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Холуйская артель по миниатюрной лаковой живописи. С.А. Мокин (1891-1945), К.В. Костерин (1899-1985), Д.М. Добрынин (?) и В.Д. Пузанов-Молев (1892-1961). Стиль холуйской миниатюры. Направление архитектурного пейзажа (творчество Н.Н. Денисова, Б.И. Киселева, В.Н. Седова, В.М. Теплова). Н.Н. Денисов, П.А. Митяшин, В.И. Фомин, В.А. Елкин, Б.К. Новоселов, В.И. Живностка и др. Исследования: Розова Л.К. Искусство холуйской миниатюрной живописи (1975); Соловьева Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись (1991); Каморин А.А. Лаковая миниатюра. Холуй. (2001). Ю.А. Бесшапошникова («Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше», 2015). Холуйская Профтехшкола, Холуйское художественное училище миниатюрной живописи, Холуйский филиал им. Н.Н. Харламова РУТХП. Музей холуйского искусства. Освоение традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств.	6

	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения холуйской лаковой миниатюрной живописи различных периодов (времени становления; середины XX в.; конца XX в.; начала XXI в.). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений лаковой миниатюрной живописи); • Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и иконописной традиции); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях лаковой миниатюрной живописи каждого регионального центра в различные периоды. **Практическое занятие №2.** Сравнительный искусствоведческий анализ произведений холуйской и мстерской лаковой миниатюрной живописи. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности лаковой миниатюры Мстеры и Холуя); • Колористический анализ произведения (специфика традиционного мстерского и холуйского колорита лаковой миниатюры); • Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях мстерской и холуйской лаковой миниатюрной живописи. **Практическое занятие №3.** Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Лаковая миниатюрная живопись» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава III).	2
Тема 3.15. Художественная керамика	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**4**
	Виды керамики: неглазурованная (терракота, и гончарная керамика – обварная, чернолощеная) и глазурованная (майолика, полуфаянс, фаянс, фарфор). Изразцы. Терракотовые, муравленые, цветные рельефные, расписные. XV – XVI вв. – поливные глазурованные изразцы были использованы в декоре храмов (т.н. «псковские керамиды»). Оформление изразцовых печей. Производство изразцов в Балахне, Ярославле, Калуге, Пскове, Москве. Оформление Ново-Иерусалимского монастыря – Степан Иванов (Полубес) и Иван Максимов. Развитие изразцового производства в Петербурге. Меншиковский дворец. Товарищество М.С. Кузнецова. Гжельская художественная керамика: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Цветная майолика с полихромной росписью по сырой эмали. Основной круг произведений. Рубеж XVIII – XIX вв. – полуфаянс. Середина XIX века – фаянс и фарфор.	4

	Деятельность искусствоведа А.Б. Салтыкова и художницы Н.И. Бессарабовой. Художники – Л.П. Азарова, Т. С. Дунашова, З.В. Окулова, В.А. Неплюев, Н.Т. и В.С. Бидак. Гжельский университет (направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»). Скопинская художественная керамика: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Сосуды со скульптурными украшениями и сосуды в виде скульптуры. Основные персонажи – хищная птица-скопа; лев, медведь, дракон, кентавр (Полкан) и др. Цветные глазури – коричневого, зеленого, охристого тонов. Художники: М.М. Пеленкин, М.И. Тащеев, М. Жолобов, А.И. Рожко. ЗАО «Скопинская художественная керамика». Ведущие художники – Т.В. Лощинина и Т.К. Голованова. Исследования. Салтыков А.Б. Гжельская керамика (М., 1949); Салтыков А.Б. Русская керамика XVIII - XIX века (М., 1952); Салтыков А.Б. Майоллика Гжели (М., 1956); Якимчук Н. Искусство Гжели (М., 1985); Логинов В., Скальский Ю. Это звонкая сказка – Гжель (М., 1994); Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика (М., 2011) и др.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. 1. Искусствоведческий анализ цикла работ гжельской керамики «Святые таинства» Н.Т. и В.С. Бидак. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки образов); • Колористический анализ произведения (роль росписи в трактовке сюжета); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (духовное содержание сюжетов композиций цикла); • Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений гжельской мелкой пластики. **Практическое занятие №2.** 2. Искусствоведческий анализ произведений скопинской керамики различных периодов – XIX, XX, XXI вв.. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки сосуда и его лепного декора); • Колористический анализ произведения (роль цветных полив в трактовке образа); • Источники декоративных мотивов скопинской керамики; • Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений скопинской керамики.	2
Тема 3.16. Русская традиционная игрушка	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**4**
	Народная художественная игрушка – явление в национальной культуре. Дымковская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Хлыновское побоище. Праздник Свистунья. Сохранение традиций в творчестве А.А. Мезриной. Художники Е.А. Кошкина (1871–1953), Е.И. Пенкина (1882–1948)), Е.З. Кошкина (1914–1993), З.В. Пенкина (1897–1988). Тематическое разнообразие, традиционные приемы росписи, технология создания. Каргопольская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционные персонажи – бабы с детьми (символы плодородия, продолжения рода), всадники, полканы, свистульки-утицы, медведи. Цветовая гамма, пластика фигур. Деятельность У.И. Бабкиной (1889 – 1977) и И.В. Дружинина (1887 – 1949). Возрождение промысла в 1960-е гг.	4

	Центр народных ремесел «Берегиня» (с 1993 г.), «Музей семьи Шевелевых» (2003 г.); в с. Печниково – музейно-образовательный комплекс «Живая традиция». Абашевская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Творчество Л.Ф. Зоткина, Т.Н. Зоткина. Керамическая лаборатория И.С. Калимулиной. Филимоновская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционные мотивы росписи – полоски, круги, розетки, веточки. Художники – Карпова А.И., Дербенева А.И., Масленникова А.Ф. Возрождение промысла в 1950-е гг. Деятельность Н.В. Денисова. Современные художники – Масленникова В.Н., Орлова Е.А., Орлов Р.В., Кехаиди Е.И., Кехаиди К.Н.; в Туле – Гончарова А.И., Гончарова А.В., Мишина Г. В., Бежина И. Д., Палевская Е.М. Матрешка – традиционный тип народной игрушки, ее формирование в нач. XX в. (С.В. Малютин). Регионально-исторические художественно-стилистические особенности русской матрешки: сергиево-посадская, семеновская, полхов-майданская. Федосеевская игрушка – тип топорно-щепной игрушки (Нижегородская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Исследования: Н.Д. Бартрам; Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка (Л., 1975); Богуславская И.Я. Дымковская игрушка (Л., 1988); Латынин Л.А. Основные сюжеты русского народного искусства. Прялка, вышивка, игрушка (М., 2006); Традиционная глиняная игрушка Русского Севера: сборник статей и фольклорных материалов (М., 2009); Кулешов А.Г. Русская глиняная игрушка как вид народного искусства. Истоки и типология (М., 2012) и др. Озерова О.В. («Содержание профессионального образования в области игрушки», 2016 г.).	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	**2**
	Практическое занятие №1. 1. Практическое задание на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея. Выполнение по одной подробной зарисовке каждого из видов художественной игрушки, представленной на экспозиции: дымковской, филимоновской, каргопольской, скопинской, абашевской и др. В зарисовках должны быть отражены: - характерные особенности пластики; - традиционные сюжеты, персонажи; - особенности декоративного языка; - типичные орнаментальные особенности.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VII).	2
Раздел 4. Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры		**12**

Тема 4.1. Теоретический аспект изучения народного искусства в XX в.	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**2**
	Начало научного изучения этапов исторического развития видов народного искусства. Кустарный музей в Москве. Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП). Научный подход к изучению теории и практики народного искусства. Исследования В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко – основоположников научного изучения народного искусства. Теоретические аспекты народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. Область научных интересов: теория, история и актуальные проблемы народного и традиционного прикладного искусства России, вопросы духовной культуры. Теория непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства В.Ф. Максимович.	2
Тема 4.2. Теория народного искусства в трудах М.А. Некрасовой	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**2**
	Теория и практика народного искусства, трактовка сущности народного искусства и его перспектив. Анализ проблем коллективного и индивидуального, традиции и новизны, самодеятельного искусства. Значение народного искусства как составляющей национальной культуры, значение для становления и развития профессионально-художественной культуры. Системообразующие компоненты народного искусства. Духовно-нравственная сущность; их значение для формирования и воспитания личности человека. Основные функции произведений народного искусства – утилитарная, эстетическая, коммуникативная, праздничная, сувенирная. Основные тенденции развития народного искусства на современном этапе (1980-е гг.), сложность и многообразие его проявлений, традиций. Глубинные смыслы народного искусства, его духовно-нравственные основы, типичные образы и мотивы. Специфика народного творчества Северного Кавказа, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Русские художественные промыслы, преемственность их традиций и национальные особенности. Проблемы народного искусства в контексте исторических этапов формирования его видов, специфики традиций. Народное искусство как важная часть национальной духовной культуры, связанная с жизнью народа (работы мастеров России, Белоруссии, Украины, Средней Азии). Положение народного искусства в пространстве постсоветской культуры. Роль и место как духовного феномена, специфика, духовные составляющие, основные понятия. Проблема ценностей культуры и сущность народного искусства как существенной части культуры; соотношение авторского и традиционного в произведениях; бытование народного искусства в условиях коммерциализации культуры; воспитание и образование средствами народного искусства. Народное искусство в контексте традиций православной культуры. Народное искусство в современной культуре и передача опыта профессионального образования в этой области. *Круг основных исследований:* Современное народное искусство. - Л., 1980. Проблемы народного искусства. – М., 1982. Народное искусство как часть культуры: теория и практика. - М., 1983. Народное искусство России. Народное творчество, как мир целостности. - М., 1983. Народные мастера: традиции и школы: сб. ст.: вып. 1 / под ред. М. А. Некрасовой; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобраз. искусств. - М., 1985; вып. 2 – М., 2006. Народное искусство России в современной культуре XX -XXI век / сост. М. Некрасова. - М., 2003. – 254 с.: ил.	2

	Народное искусство. Русская традиционная культура и православие, XVIII-XXI вв. Традиции и современность / под ред. М. А. Некрасовой; Российская академия художеств; Институт теории и истории изобразительных искусств. - М., 2013. - 623 с.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	
	Практическое занятие №1. Народное искусство как часть национальной культуры: традиции и современность 1.Обсуждение основных понятий: народное искусство, традиция, новизна, коллективное и индивидуальное творчество. 2. Анализ функций народного искусства: утилитарной, эстетической, коммуникативной, праздничной и сувенирной. 3. Практическое задание: на примере одного из традиционных художественных промыслов России определить его основные художественные особенности, характерные образы и мотивы, связь с историей и культурой народа. 4. Сравнительный анализ: выявить особенности сохранения традиций и проявления авторского начала в современных произведениях народного искусства. 5. Обсуждение проблем современного бытования народного искусства: коммерциализация, сохранение традиций, передача профессионального опыта и роль народного искусства в воспитании и образовании. 6. Подведение итогов: сформулировать значение народного искусства для сохранения национальной культуры и духовно-нравственных ценностей.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме.	2
Тема 4.3. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**2**
	Феноменологические характеристики традиционного прикладного искусства как части национальной культуры, его сущность и особенности. Значимость профильного высшего образования в области традиционного прикладного искусства как фактор подготовки художников, способных к сохранению и развитию традиционного прикладного искусства.	2
Тема 4.4. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения	**Содержание учебного материала занятий лекционного типа**	**2**
	Отсутствие четкой трактовки ключевых понятий в области народного искусства. Недостаточная разработанность педагогического аспекта теории традиционного прикладного искусства. Отсутствие единой концепции непрерывного воспитания средствами традиционного прикладного искусства на всех ступенях образования. Отсутствие преемственности в системе дошкольного, общего и профессионального образования в аспекте изучение теории и истории традиционного прикладного искусства. Традиционное прикладное искусство в стратегических документах государственной культурной политики. Комплекс правовых и экономических проблем.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	**2**
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме.	6
Экзамен	**<u>Примерные вопросы к экзамену</u> (СРС – подготовка к экзамену по вопросам)** 1. Специфика и типология понятийного поля «Народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство». 2. Традиционное прикладное искусство – значимая часть национальной художественной культуры. Его истоки	

	и духовное содержание. 3. История изучения теории и практики народного искусства (работы В.С. Воронова, В.М. Василенко, А.В. Бакушинского, В.А. Барадулина, Т.М. Разиной, М.А. Некрасовой и др.) 4. Проблемы народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. 5. Роль Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и ее филиалов в сохранении и развитии традиций конкретных регионально-исторических видов традиционного прикладного искусства. 6. Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: исследования д.п.н., профессора, академика РАО В.Ф. Максимович и ее научно-педагогической школы (непрерывное профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве – Н.М. Александрова, В.Ф. Максимович, А.А. Николаева, В.В. Шапкин, Н.Н. Шамрай и др.; содержание профессионального образования художников по конкретным видам традиционного прикладного искусства: лаковой миниатюрной живописи: О.В. Федотова, холуйской – Ю.А. Бесшапошникова, мстерской – В.Ю. Борисова, палехской – С.Н. Денисова; палехской иконописи – П.В. Гусева; ювелирному искусству – Д.С. Дронов, М.В. Чуракова; художественной вышивке – С.Ю. Камнева, А.А. Николаева, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулина; художественному кружевоплетению: вологодскому – Е.А. Лапшина, кружеву Рязанского региона – Д.Ю. Христолюбова, реновации кружевных произведений – Т.Е. Лончинская; художественной игрушке – О.В. Озерова; общепрофессиональное художественное обучение и воспитательный аспект подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства – И.Э. Агапова, И.А. Безина, Е.И. Васильева, Н.Ю. Дунаева, Н.Г. Кузнецов, М.О. Ломакин, П.Е. Серов). 7. Художественная вышивка как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной вышивки и их основные труды. Классификация видов художественной вышивки (свободные/счетные, сквозны/глухие), их художественно-технологические особенности. Регионально-исторические виды художественной вышивки. 8. Счетные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особеннностей (нижегородский гипюр, крестецкая строчка, тарусская цветная перевить, ивановская строчка, ярославская строчка). 9. Нижегородский гипюр: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 10. Крестецкая строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 11. Тарусская цветная перевить: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 12. Ивановская строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 13. Свободные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (мстерская белая гладь, владимирские верхошвы, кадомский вениз, орловский спис, русская гладь). 14. Русская гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 15. Мстерская белая гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 16. Владимирские верхошвы: история формирования и развития центра и регионально-исторические	

	художественно-технологические особенности произведений. 17. Кадомский вениз: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 18. Орловский спис: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 19. Шитье Древней Руси (лицевое шитье): художественно-технологические особенности и этапы исторического развития. 20. Орнаментальное золотное шитье. История развития и художественно-стилистические особенности его центров (Торжка, Нижнего Новгорода, Каргополя). 21. Торжокское золотное шитье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 22. Нижегородское золотное шитье: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 23. Сохранение и развитие традиций художественной вышивки в деятельности кафедры художественной вышивки Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 24. Художественное кружевоплетение как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественного кружевоплетения и их основные труды. Основные виды художественного кружевоплетения (численное, парное, сцепное). Инструменты и оборудование для художественного кружевоплетения. 25. Основные этапы развития художественного кружевоплетения в Европе и России. 26. Вологодское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 27. Елецкое кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 28. Кировское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 29. Киришское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 30. Балахнинское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 31. Белевское, одоевское, галичское кружевоплетение: история развития каждого из центров и художественно-технологические особенности произведений. 32. Сохранение и развитие традиций художественного кружевоплетения в деятельности кафедры художественного кружевоплетения Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 33. Художественное ткачество как вид традиционных художественных промыслов. Виды ткачества (на бердышке, на дощечках, на ткацком стане). 34. Художественно-технологические особенности ткачества на ткацком стане (закладное, выборное, браное, ремизное, ажурное). 35. Народное узорное ткачество России. Художественное своеобразие произведений южнорусского и северорусского ткачества. 36. Художественное ковроткачество: ворсовые и безворсовые ковры.	

	37. Дагестанское ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности дагестанских ворсовых, безворсовых, войлочных ковров. 38. Тюменское (сибирское) ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности ворсовых и безворсовых ковров. 39. Художественная роспись ткани как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной росписи ткани и их основные труды. Виды художественной росписи ткани и их художественно-технологические особенности. 40. Набойка – традиционный вид художественной росписи ткани в России. Основные виды и их художественно-технологические особенности. 41. Исторические этапы развития ручной набойки в России. 42. Павловопосадские набивные платки: история формирования и развития промысла и художественно-стилистические особенности произведений. 43. Сохранение и развитие традиций художественной росписи ткани в деятельности кафедры декоративной росписи Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 44. Художественная резьба по кости как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной резьбы по кости и их основные труды. 45. Виды художественной резьбы по кости, художественно-технологические особенности каждого вида, используемые инструменты и материалы. 46. Холмогорская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 47. Якутская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 48. Тобольская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 49. Чукотская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 50. Сохранение и развитие традиций художественной резьбы по кости в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 51. Художественная обработка металла как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной обработки металла (ювелирного искусства) и их основные труды. 52. Народные традиции художественной обработки металла: ковка, литье, просечное железо, техники «мороз по жести», «золотая наводка». 53. Исторические этапы развития древнерусского ювелирного искусства (X – XVII вв.). 54. Сольвычегодская (усольская) эмаль: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 55. Ростовская финифть: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 56. Великоустюжское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 57. Кубачинское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические	

	художественно-технологические особенности произведений. 58. Великоустюжское и кубачинское чернение по серебру: сравнительный анализ регионально-исторических художественно-технологических особенностей произведений. 59. Скань как одна из традиционных техник ювелирного искусства. Мстерская, красносельская, казаковская скань. 60. Каслинское чугунное литье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 61. Златоустовская гравюра на металле: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 62. Сохранение и развитие традиций ювелирного искусства в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 63. Лаковая миниатюрная живопись как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи лаковой миниатюрной живописи и их основные труды. 64. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 65. Палехская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 66. Мстерская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 67. Холуйская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 68. Сохранение и развитие традиций лаковой миниатюрной живописи в деятельности кафедры лаковой миниатюрной живописи Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 69. Декоративная роспись по металлу как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи декоративной росписи по металлу и их основные труды. 70. Нижнетагильская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 71. Жостовская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 72. Декоративная роспись по металлу в технике «мосоквское письмо»: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 73. Сохранение и развитие традиций декоративной росписи по металлу в деятельности кафедры декоративной росписи Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 74. Декоративная роспись по дереву как вид традиционного прикладного искусства. Классификация росписей: графические и свободные кистевые. Исследователи декоративной росписи по дереву и их основные труды. 75. Мезенская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 76. Пермогорская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 77. Борецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические	

	художественно-технологические особенности произведений. 78. Уфтюжская и ракульская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 79. Тоемская и пучугская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 80. Хохломская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 81. Виды хохломской росписи: фоновая и верховая. Специфика хохломской росписи семеновского и семинского направлений. 82. Городецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 83. Художественная резьба по дереву как вид традиционного прикладного искусства. Виды резьбы по дереву и их художественное своеобразие. Инструменты и материалы. Исследователи художественной резьбы по дереву и их основные труды. 84. Богородская резьба по дереву (богородская игрушка): история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 85. Сохранение и развитие традиций богородской игрушки в деятельности Богородского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов (академии). 86. Абрамцево-кудринская резьба по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 87. Вятская резьба по капу и шемогодская резьба по бересте: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 88. Художественная керамика как вид традиционного прикладного искусства. Виды керамики (глазурованнѣ / неглазурованная). Инструменты и материалы. Исследователи художественной керамики и их основные труды. 89. История формирования и развития отечественного изразцового искусства. Изразцы терракотовые, муравленые, рельефные, расписные. 90. Гжельская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 91. Скопинская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 92. Народная художественная игрушка как вид традиционного художественного промысла. Исследователи народной художественной игрушки и их основные труды. Роль искусствоведа Н.Д. Бартрама в формировании художественно-педагогического музея игрушки (г. Сергиев-Посад). 93. Дымковская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 94. Каргопольская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 95. Абашевская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 96. Филимоновская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.	

	97. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры. 98. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения.	

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – *не предусмотрено.*

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Куракина, И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов: Учебник для студентов направлений подготовки «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись» : Часть 1 : учебник / И. И. Куракина, В. Ф. Максимович ; научн. ред. О. П. Рыбникова.- Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024.- 164 с. : ил..- Библиогр. на с. 160.- ISBN 978-5-907569-20-1.- Текст. Изображения : непосредственные.
2. Куракина, И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов: Учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись» : Часть 2 : учебник / научн. ред. В. Ф. Максимович.- Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024.- 176 с. : ил..- Библиогр. на с. 175.- ISBN 978-5-907569-21-8.- Текст. Изображения : непосредственные.
3. Народное искусство России в современной культуре / автор-составитель, научный редактор М. А. Некрасова.- Москва : Коллекция М, 2003.- 256 с. : 16 л. ил.- ISBN 5-901714-03-02.- Текст. Изображения : непосредственные.

Дополнительная литература

1. Великолепие художественного наследия России = Splendor of Russia’s artistic heritage, Grossartigkeit des künstlerischen erbes Russlands Splendor of Russia’s artistic heritage = Grossartigkeit des künstlerischen erbes Russlands : выставка в ЮНЕСКО, Париж : [научно-методическое пособие] / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» ; сост. Ю. А. Бесшапошникова [и др.] ; пер. на английский и немецкий языки Р. Н. Чиж.- Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021.- 187 с. : цв. ил. : 31 см..; ISBN 978-5-907193-56-7.- Текст. Изображения : непосредственные.
2. Максимович, В. Ф. Традиционное прикладное искусство России : научно-методическое пособие / В. Ф. Максимович.- Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2007.- 67 с.- Данные в формате .pdf (6,06 Мб).- Загл. с титул. экрана.- Режим доступа: локальный.- Текст : электронный.
3. Народное искусство : исследования и материалы : сборник статей к 100-летию Государственного Русского музея / Государственный Русский музей ; составитель и научный редактор И. Я. Богуславская ; фотографы: В. Ф. Дорохов, М. И.

Мильчик.- Санкт-Петербург : Palace Editions, 1995.- 204, [1] с. : фот. цв., фот.- Библиогр. в конце ст.- ISBN 5-900872-17-3 : Б. ц.- Текст. Изображение : непосредственные.
4. Попова, О. С. Русские художественные промыслы / О. С. Попова, Н. И. Каплан.- Москва : Знание, 1984.- 144 с., 8 л. ил.: ил. : ил.- (Народный университет. Факультет литературы и искусства).- Библиогр.: с. 139-141.- Б. ц.- Текст. Изображения : непосредственные.
5. Рондели, Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство : книга для учителя / Л. Д. Рондели.- Москва : Просвещение, 1984.- 144 с. : ил.- Текст. Изображения : непосредственные.
6. Традиционное прикладное искусство : Часть I : учебник для бакалавров / С. Ю. Анисина, Ю. А. Бесшапошникова, А. Н. Голубева [и др.] ; под науч. ред. В. Ф. Максимович.- Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2015.- 250 с.- Данные в формате .pdf (11,8 Мб).- Загл. с титул. экрана.- Режим доступа: локальный.- Текст. Изображения : электронные.

3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Художественная вышивка

1. http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15 (Торжок, золотное шитье)
2. http://www.zolotoshveya.com/ (Торжок, золотное шитье)
3. http://www.kresttsy.ru/strochka (крестецкая строчка)
4. http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka (нижегородская вышивка)
5. http://www.veniz.ru/ (кадомский вениз)

Художественное кружевоплетение

6. http://snejinka.ru/catalog/kruzhevnye-izdeliya?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5MDgxNzA1OzM5MDc2Nzk5Nzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5850002898948770135 (вологодское кружево)
7. http://eletskruzheva.ru/ (елецкое кружево)
8. http://kanunnikovao.ru/kirishskie-kruzheva/ (киришское кружево)
9. http://www.livemaster.ru/topic/701345-balahninskoe-kruzhevo-istoriya-i-hudozhestvennye-osobennosti-narodnogo-promysla (балахнинское кружево)

Художественная резьба по кости

10. http://roshkova.ru/holmogorskaya-rezba-po-kosti (Холмогорская резьба по кости)
11. http://banallex.livejournal.com/946743.html (Холмогорская резьба по кости)

12. http://rusnardom.ru/musey/hudozhestvennaya-rezba/ (Резьба по кости в России)
13. http://www.tfki72.com/history (тобольская резная кость)
14. http://www.minsalim.ru/foto/yakutskaya-reznaya-kost (якутская резная кость)

Ювелирное искусство

15. http://silverspoons.ru/?p=catalog&action=show&id=141 (северная чернь)

http://www.sevchern.ru/ (северная чернь)

16. http://www.finift-nhp.ru/ (ростовская финифть)

Лаковая миниатюрная живопись

17. http://kholuy.ru/ (Холуйская фабрика лаковой миниатюры)
18. http://rusnardom.ru/musey/lakovaya-miniatyura/ История лаковой живописи
19. http://fedoskino.org/ Фабрика Федоскино
20. http://artrusmstera.ru/ Художественная мастерская «Русское искусство Мстеры»
21. http://www.vomstyore.ru/publ/iskusstvo_mstjory/45-1-0-82 (Лаковая миниатюра Мстеры)
22. http://muzei-paleh.ru/ (Музей палехского искусства)

Декоративная роспись по металлу

23. http://www.xn----7sbjfsahgizjcjxjb8o.xn--p1ai/catalog/6/ (нижнетагильская декоративная роспись по металлу)
24. http://zhostovo.ru/ (жостовская декоративная роспись по металлу)

Декоративная роспись по дереву:

25. http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-rospis (городецкая роспись)
26. http://goldenhohloma.com/ (хохломская роспись)
27. http://traditio-ru.org/wiki/Хохломская_роспись (хохломская роспись)

Художественная резьба по дереву

28. http://www.bogorodskoe.ru/?lang=RU (богородская резьба по дереву)

Художественная керамика

29. http://www.gzheli.net/ (Гжель)
30. http://skopin-keramika.ru/ (Скопин)
31.

3.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Microsoft Office 2016.
Microsoft Windows 10 Professional x64 RUS.
СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом

(распространяется свободно).

3.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	**Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы**
141342 Московская область, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Богородское, двлд. 51 Помещение № 21 Кабинет гуманитарных дисциплин Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций	посадочных мест – 18 комплект мебели для преподавателя – 1 меловая доска – 1 моноблок компьютерный Hiper – 1 монитор Philips – 1 компьютер Glite – 1 ноутбук HP подключение к сети Интернет лицензионное программное обеспечения: Windows, Microsoft Office.
141342 Московская область, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Богородское, двлд. 52 Помещение № 10 Библиотека, читальный зал Аудитория для организации самостоятельной работы и воспитательной работы	посадочных мест – 15 Моноблок Lenovo с подключением к сети Интернет – 1 принтер лазерный Samsung лицензионное программное обеспечения: Windows, Microsoft Office.
141342 Московская область, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Богородское, двлд. 51 Помещение № 22 компьютерный класс для проведения лекционных и практических занятий, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы	посадочных мест – 18 комплект мебели для преподавателя – 1 меловая доска – 1 шкаф – 1 компьютерные столы – 10 компьютер – 10 монитор – 10 электронная доска моноблок- ADLEB-75 подключение к сети Интернет лицензионное программное обеспечения: Windows, Microsoft Office.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Является отдельным документом.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1 Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля)

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.2 Обеспечение соблюдения общих требований

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.3 Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов Университета.

Все локальные нормативные акты по вопросам реализации данной дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

5.4 Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, экзамене увеличивается не менее чем на 0,5 часа.